

УДК 745.5

Христолюбова Дарья Юрьевна

преподаватель, аспирант

ФГБОУ ВО Рязанский филиал ВШНИ (и)

e-mail: d_khristlove@bk.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МИХАЙЛОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ
PRODUCT DESIGN OF MIKHAYLOV ART LACE BRAIDING

Аннотация. В статье рассматривается регионально-исторический подход в системе преподавания дисциплин михайловского художественного кружевоплетения. Дается анализ современного состояния художественного образования в связи с повышением роли традиционного искусства в современном художественном творчестве. Рассматриваются этапы проектирования высокохудожественных изделий на отделении художественного кружевоплетения.

Ключевые слова: регионально-исторический подход, традиция, михайловское кружево, проектирование

Abstract. In the article regional and historical approach in system of teaching disciplines of a mikhaylov art lace braiding is considered. The analysis of the current state of art education in relation to the increased role of traditional art in the modern artistic creation is provided. Stages of the design of highly artistic products at the department of lace braiding are considered.

Index terms: regional and historical approach in education, tradition, Mikhaylov lace, designing.

Давно замечено, что культурные ценности являются основой социального и экономического развития народов. Утрата любого элемента культурного наследия является невосполнимой потерей и ведет к духовному обеднению. Поэтому необходимость осмысления роли традиций, изучения и сохранения элементов или явлений традиционной культуры является актуальным не только для данного исследования, но и для развития педагогических и искусствоведческих наук [6].

Михайловское кружево Рязанской области известно на весь мир благодаря своему уникальному колориту и богатству технологических приемов. С давних времен в Михайлове плели плотное цветное кружево из грубых нитей. При тусклом свете лучины под мелодичные напевы и звон коклюшек рождались новые узоры. Благодаря многоцветию, кружево выглядит очень жизнерадостно. Ярко-красные, желтые, синие плотно переплетенные нити создают легко узнаваемый рисунок, который с другим не спутаешь. Кружево напоминает своей плотностью полотно, получаемое на ткацком станке. В орнаменте практически нет растительных или животных мотивов, что очень распространено в кружеве других регионов России. Узор строго геометричен. Декоративная выразительность достигается благодаря сочетанию плотных и ажурных форм. Чем шире кружево, тем сложнее оно в изготовлении. Но, благодаря этому, появляется еще больше возможностей для проявления творчества мастерицы. Древние орнаменты с символикой солярных знаков, вод и женского начала стали основой для зарождения художественного промысла.

Богатые художественные традиции мастериц Рязани сохранялись благодаря школам и мастерским, организованных помещицами Е.Н. Половцовой и С.П. Казначеевой в начале XIX века, однако в них упор ставился непосредственно на мастерство и создание точных технологических карт, а не на развитие творческих способностей обучающихся.

К вопросу о сохранении кружевного промысла в городе Михайлове и созданию школ, помещица Половцева относилась очень ревностно: «Михайловское кружево представляет едва ли не единственный пример, в высшей степени поучительный, самосозидания на наших глазах художественного промысла без всякого вмешательства извне. Этот промысел – чисто народный и для народа. Изделия михайловских кружевниц

не нужны избранному покупателю, зато они в массе идут для украшения женских одежд у себя и на юг России, а также в Персию и Константинополь. Если в Михайловском уезде, на местах производства, сейчас выстроить школу, то, пожалуй, можно погубить весь промысел, во всяком случае сильно изменить его своеобразную физиономию. Всякая школа сейчас внесет непременно элемент, чуждый промыслу».

Не смотря на опасения Половцевой, стоит заметить, что традиции, дошедшие до нас, являются результатом накопления художественных особенностей. Михайловское кружево, известное нам сейчас в своем привычном облике, является результатом многолетнего труда художников, посвятивших свою жизнь развитию этого вида искусства региона. Самым ярким примером является художник Д.А. Смирнова, уроженка г. Вологда, которая окончила Калининское училище и вовсе не была знакома с михайловским кружевом ранее. Направившись по распределению в Михайлов в 1950 году, ей удалось превратить цветное кружево в настоящее произведение искусства. Кружево, переродившись, вспыхнуло новыми красками. Художник, благодаря бережному отношению к сложившимся традициям, путем кропотливого изучения и исследования истоков численного кружева, смогла возродить интерес к почти забытому цветному михайловскому кружеву. От простого мерного кружева, которое ранее использовалось только для отделки костюма, оно перешло в статус самостоятельных изделий: салфетки, панно, предметы одежды.

Впервые в Рязани в 1995 году открывается лицей искусств, реорганизованный из художественной школы благодаря усилиям директора Л.Д. Пресняковой. В 2004 году лицей переходит в статус колледжа Декоративно-прикладного искусства. В лицее было так же отделение художественной вышивки и кружевоплетения. Преподавали в колледже ученицы Д.А. Смирновой, а сама художник проводила консультации для студентов по вопросам проектирования курсовых работ художественного кружевоплетения. Колледж просуществовал до 2009 года.

В 2010 году на базе Высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга, в Рязани приказом Федерального агентства по образованию (Рособразование) № 1465 от 24 октября 2008 г., переименован приказом Министерства образования и науки РФ № 1748 от 25 мая 2011 г., открывается филиал, который готовит специалистов в области традиционного прикладного искусства, высококвалифицированных художников конкретного вида прикладного традиционного искусства, в том числе и михайловского кружевоплетения.

Рязанский филиал Высшей школы народных искусств ведет многоуровневую подготовку специалистов на основе образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.

В филиале на данный момент обучается 42 человека. На отделении художественного кружевоплетения обучается 15 человек, при этом 11 из них по программе высшего профессионального образования. Студенты отделения изучают многочисленные образцы михайловского кружева, копируют, воспроизводят их в своих курсовых работах в виде проектов и работ в материале.

Немаловажным для будущих художников является знакомство с историческим наследием. Студенты посещают музеи и выставки региона, совершают творческие экспедиции, посещая центры кружевоплетения, выставки традиционно-прикладного искусства, показы мод. Немаловажным является сотрудничество с предприятием ЗАО «Михайловская кружевница» г. Михайлово для глубокого изучения художественного и технологического процесса создания изделий.

Работы студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств экспонируются на различных областных, российских и международных выставках. Кроме того, в институте ведется научная деятельность, студенты участвуют в различных конференциях, конкурсах, мастер-классах.

В 2011 году срок обучения по программе среднего профессионального образования сократился до 2 лет 10 месяцев. Это выявляет факт недостаточности подготовки будущих

художников по кружевоплетению, что говорит о целесообразности и необходимости продолжения образования выпускников по программе подготовки бакалавров, как формированию высококвалифицированных специалистов по михайловскому кружевоплетению.

Важным моментом в обучении студентов является развитие творческих способностей. Этому способствуют изучение таких дисциплин как «Проектирование», «Исполнительское мастерство». В состав учебной дисциплины «Проектирование» входит такие предметы как «Основы композиции», «Специальная композиция», «Проектирование авторских изделий» [2, с. 159].

Благодаря предметам «Рисунок», «История традиционного прикладного искусства», «Технический рисунок», «История художественного кружевоплетения» студент в полной мере постигает принципы организации композиции при разработке и последующем исполнении проекта в материале.

Большой акцент при разработке программ дисциплин ставится на региональный компонент, так как смешение школ кружевоплетения является недопустимым. В данном контексте «школа» – не учебное заведение, а специфика направления в традиционном прикладном искусстве данного региона. При этом школа рассматривается не как что-то архаичное, застывшее на одном месте, а как активная творческая деятельность, основанная на традициях конкретного региона с целью их сохранения и воплощения в жизнь [4, с. 13].

На дисциплине «Проектирование» студенты проходят все этапы построения композиции от простого к сложному.

Прежде чем приступить к освоению специальной композиции, связанной непосредственно с разработкой кружевных изделий, студенты осваивают основы композиции, выполняя упражнения и знакомясь с такими понятиями, как «форма», «цвет», «контраст», «пропорция» и другими.

Изучая специальную композицию, студенты выполняют упражнения различной сложности, связанные с построением фигур и линий, характерных для кружевной композиции. Основной задачей ставится навык выполнения различных линейных построений, четкость, развитие глазомера.

Немаловажным разделом специальной композиции является копирование. Студенты рассматривают и изучают роль копирования в вопросе создания кружевных проектов. Ведется работа с богатым иллюстративным материалом, представляющим собой фотографии работ художников михайловского кружевоплетения, образцами кружева, работами в материале, выполненными выпускниками прошлых лет.

Следующим разделом в изучении композиции является построение полосы растительного орнамента. Здесь важно, чтобы студент понял взаимосвязь сцепного и мерного кружева в проектируемых изделиях. Изучается растительный орнамент, характерный для рязанского кружева сцепной и парной техник плетения. Студентам демонстрируются книги, альбомы, каталоги, а так же проекты, выполненные студентами отделения михайловского кружевоплетения. Проект кружевного изделия должен быть технологичным и выполнимым. Это особенно важно в процессе соединения сцепного и парного кружева. Немаловажным этапом в разработки полосы является колористическое решение проекта. Важно соблюдать цветовую гамму, характерную для михайловского кружева.

Следующий раздел – «Проектирование плоскостных авторских изделий». К ним относятся салфетки, полотенца, панно, воротник с манжетами, скатерти. Необходимо соблюдать последовательность работы. На первом этапе студенты разрабатывают эскизы, на которых отображаются варианты формы изделий, предполагаемый орнамент и варианты его расположения. После определения наиболее удачных вариантов, идет работа с композицией в натуральную величину. После разработки композиции и проработки всех технологических нюансов студент переходит к подбору цветовой гаммы в традициях

рязанского кружевоплетения. Конечным этапом в процессе создания проекта изделия является его графическое изображение на планшете.

Аналогичным по этапам создания является раздел проектирования пончо, зонта.

Последний раздел – проектирование дипломного изделия, которым является разработка костюма женской одежды. Это самый ответственный этап, который предполагает создание высокохудожественного изделия в традициях рязанского кружевоплетения, отвечающее современным модным требованиям.

В 2014 году состоялся первый выпуск студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств, обучающихся по программе среднего профессионального образования отделения художественного кружевоплетения, вышивки и ювелирного искусства. Дипломные работы выпускников отделения кружевоплетения были совершенно разными по содержанию, но объединены одной темой: традиционные техники кружевоплетения Рязанской области.

Рисунок 1 – Дипломные работы студентов Рязанского филиала Высшей школы народных искусств (блуза в традициях михайловского кружевоплетения; полотенце)

Первая работа представляет собой блузу в традициях михайловского кружевоплетения и в характерном колорите – сочетание красного с белым с использованием народного элемента кружевоплетения «павлинка», которая многократно повторяется в отделке блузы, создавая эффект воздушности. Для создания изделия была проделана огромная работа – от разработки эскизов до выполнения многочисленных образцов и последующим исполнением блузы в материале.

Вторая работа – полотенце, является разработкой на основе произведения искусства конца XVIII века с экспозиции Рязанского кремля «По обычаю дедову». Первым этапом над разработкой дипломного изделия был сбор материала и работа с библиографическими источниками. Затем студентка плотно работала с музейным экспонатом, производя зарисовки и замеры непосредственно в хранилище музея. Следующий этап в создании полотенца – разработка технического рисунка с окончательной сверкой размеров и детальной прорисовкой мотивов. После исполнения образцов, студентка приступила к выполнению изделия. На изготовление работы в материале ушло более 800 часов.

Выпускницы раскрыли творческие задачи в полной мере, защитив дипломные работы на «отлично». Обе выпускницы продолжают обучение по программе высшего профессионального образования в Рязанском филиале на отделении кружевоплетения.

Главным, на наш взгляд, для профессиональной подготовки студентов в области художественного кружевоплетения является регионально-исторический подход, благодаря чему у студента вырабатывается бережное отношение к культурному наследию своего народа.

Список литературы:

1. Есенина С.Н. Декоративно-прикладное искусство. [Режим доступа: <http://www.history-guazan.ru/node/91> Дата доступа: 18.04.16 15:47]
2. Лапшина Е.А. Обучение композиции на кафедре художественного кружевоплетения // Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы XIII Международной научно-практической конференции, ноябрь 2007 г. – СПб., 2008. – С.159.
3. Лапшина Е.А. Профессиональное образование в художественном кружевоплетении: монография / Е.А. Лапшина. – СПб.: ВШНИ, 2009.- 164с.
4. Максимович В.Ф. // Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. – М.: «Флинта», 2000. – С.13-14.
5. Половцова Е.Н. К вопросу о развитии кустарного кружевного промысла в Рязанской губернии. «Вестник Рязанского губернского земства». – № 2, 1914.